JEAN-MICHEL BASQUIAT

(SAMO)

Descripcion de fotografia jdjfdfdjeleofjajenfefeon jdjfdfdjeleofjajenfefeon jdjfdfdjeleofjajenfefeon jdjfdfdjeleofjajenfefeon

Jean-Michel Basquiat

Primeros años

Jean-Michel fue el primero de los tres hijos de Matilde Andrades (28-7-1934 – 17-11-2008)1 y Gerard Basquiat (nacido en 1930).2 Tuvo dos hermanas, Lisane, nacida en 1964, y Jeanine, nacida en 1967.

Padre, Gerard Basquiat, era un contable haitiano de respetable solvencia económica, y su madre, Matilde, era una diseñadora gráfica puertorriqueña de gran prestigio profesional. Jean-Michel creció en un entorno familiar desgarrado, sus padres se divorciaron y por esta situación tuvo que cambiar muchas veces de escuela. Estudió en una escuela católica privada, posteriormente en una escuela pública y finalmente, a los 16 años, ingresó en la City-As-School, centro escolar para adolescentes superdotados, de donde lo expulsaron, por rebeldía, un año antes de graduarse.

Ya en su juventud entró en contacto con la subcultura de la gran ciudad, relacionada con el uso de drogas y las bandas callejeras. En 1977, junto con Al Díaz, se introdujo en el mundo del graffiti, pintando en los vagones del metro y por las zonas del SoHo, barrio neoyorquino donde proliferan las galerías de arte.

Al año siguiente dejó la escuela un curso antes de graduarse en bachillerato (high school) y abandonó su casa para vivir durante dos años en las calles, en edificios abandonados o con sus amigos en el Low Manhattan, sobreviviendo con la venta de postales y de camisetas que él mismo decoraba. Seguía dedicándose al graffiti, sus pintadas y escritos tenían mucha carga poética y filosófica, pero sobre todo satírica. El pseudónimo de su álter ego compartido con Al Díaz (SAMO son las siglas de SAMe Old shit,

es decir, "la misma vieja mierda", "la misma porquería"), con el que ambos firmaban sus tags y graffitis, con mensajes crípticos, fue decisivo en su vida.

Estos murales llevaban inscripciones como "SAMO salva idiotas" o "SAMO pone fin al lavado de cerebro religioso, la política de la nada y la falsa filosofía". Un artículo sobre la escritura callejera de SAMO publicado en The Village Voice fue el primer indicio de que el mundo del arte se interesaba por él.

El graffiti

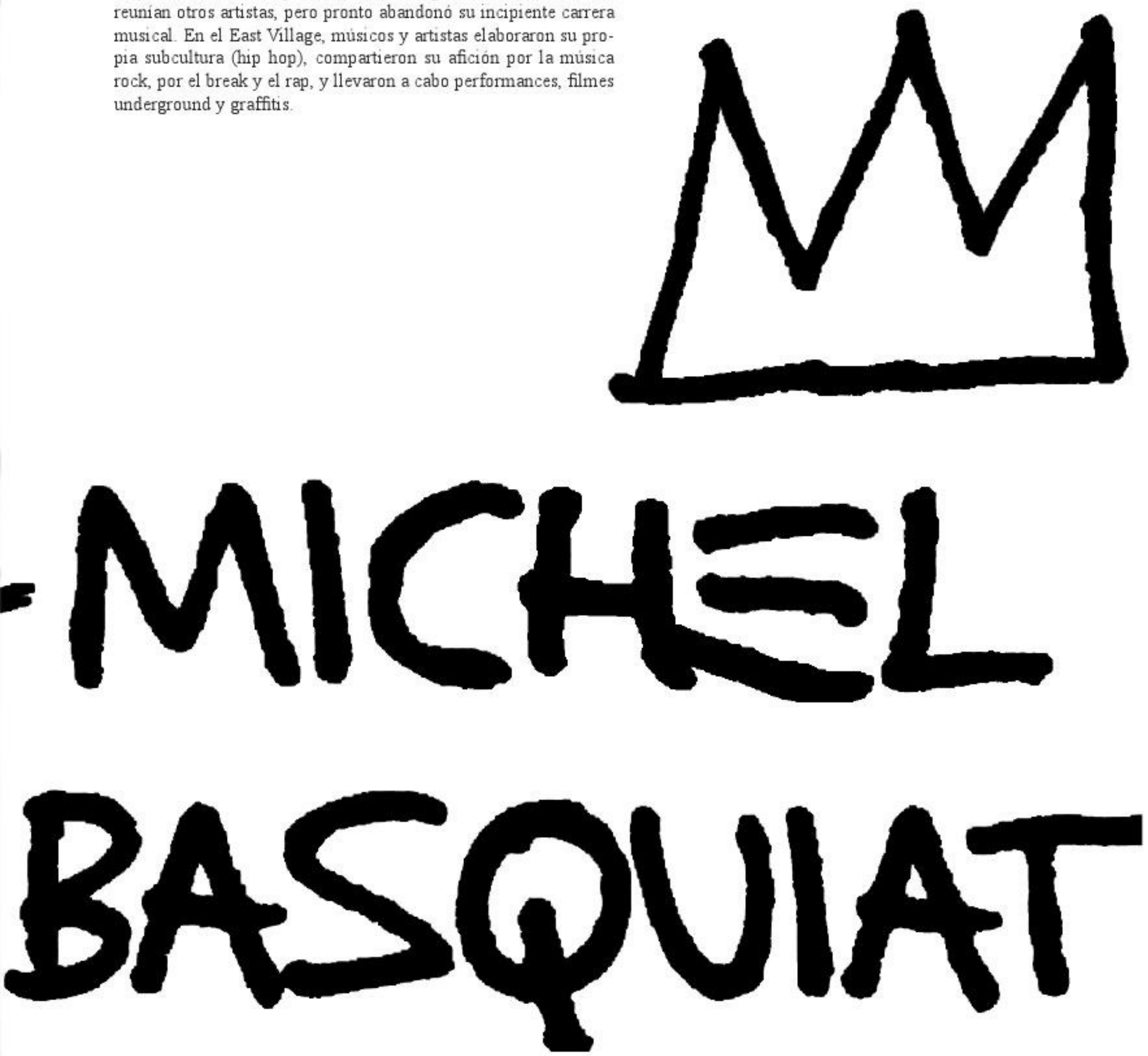
Desde finales de los años sesenta, grupos de jóvenes de los barrios marginales de Brooklyn y del Bronx empezaron a cubrir las paredes de los espacios públicos (tapias, vallas publicitarias, andenes, túneles y vagones del ferrocarril metropolitano) de garabatos y pintadas. Los más próximos a la love generation se valían de esos espacios públicos para dar rienda suelta a su desencanto, a sus protestas, a sus desacuerdos con las estructuras sociales, políticas y económicas de un sistema que les era absolutamente adverso. Otros, huyendo de sus guetos, dejaban sus huellas o sus marcas anónimas en los muros urbanos con actitudes despolitizadas e indiferentes al establishment, con la única voluntad de afirmar su identidad y dar testimonio de su existencia en el seno de un sistema que los tenía apartados.

En 1979 escribió en los muros del SoHo: SAMO is dead. Entonces, colgó el graffiti, y fundó el Gray, un grupo musical en el que tocaba el clarinete y el sintetizador y con el que frecuentaba pubs como CBGB y el Mudd Club, lugares de moda donde se reunían otros artistas, pero pronto abandonó su incipiente carrera musical. En el East Village, músicos y artistas elaboraron su propia subcultura (hip hop), compartieron su afición por la música rock, por el break y el rap, y llevaron a cabo performances, filmes underground y graffitis.

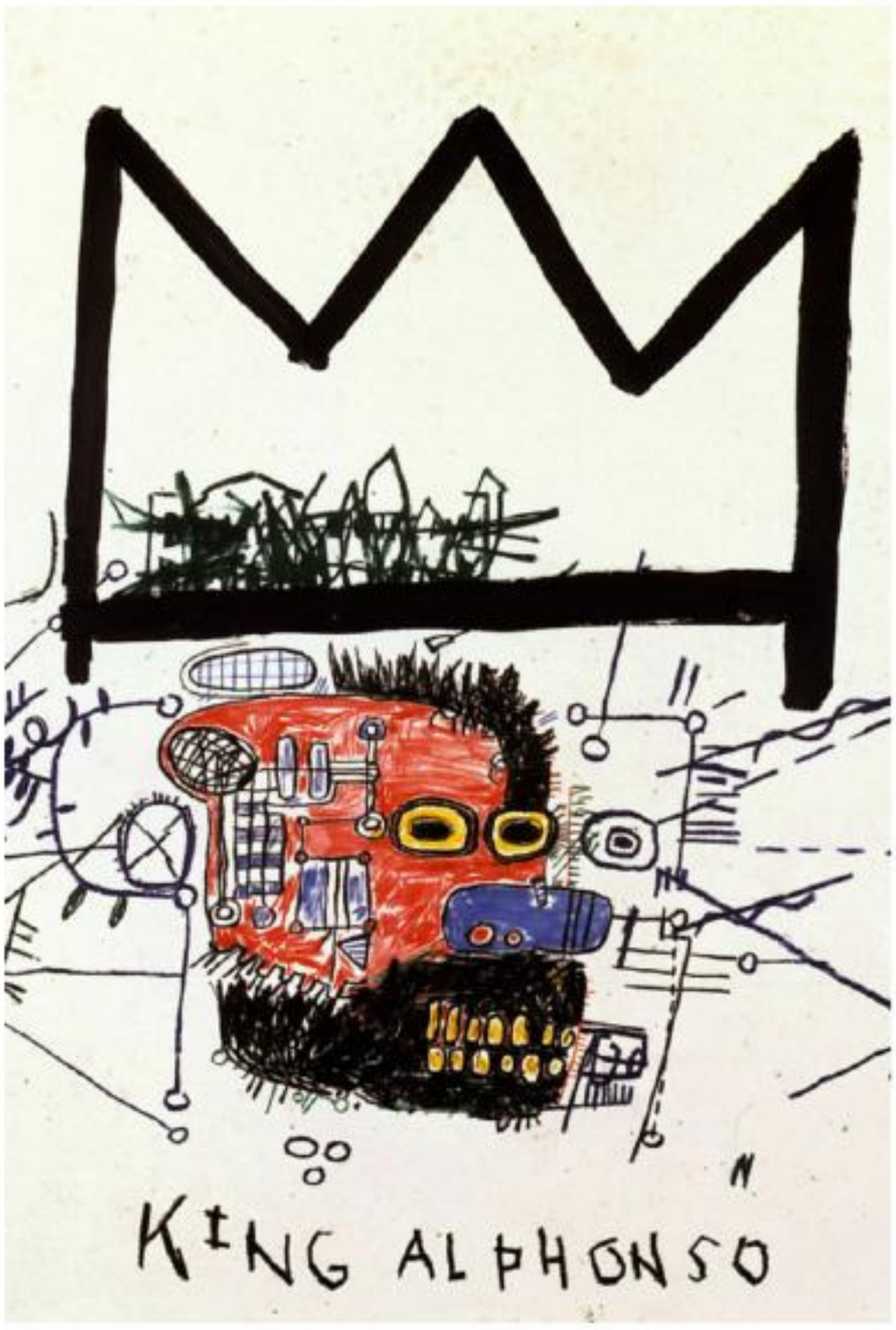
Su actividad pictórica

dicarse principalmente a la pintura. J.M. Basquiat poseía una cierta curiosidad intelectual y sentía una verdadera fascinación por el expresionismo abstracto, por los trazos gestuales de Franz Kline, por los primeros trabajos de Jackson Pollock, por las pinturas con figuras de De Kooning y por las caligrafías de Cy Twombly, todo lo cual, junto a sus raíces haitianas y portorriqueñas, le llevó a tener un gran dominio del grafismo expresivamente gestual. Interesado también por las combine paintings de Robert Rauschenberg y por el Art Brut, de Jean Dubuffet, así como por la cultura popular, sus graffitis adquirieron una cualidad plástica y expresiva cada vez más próxima a la de la reciente pintura norteamericana, hasta el punto de que, unos años más tarde, Jeffrey Deitch definió su trabajo como una "chocante combinación del arte de De Kooning y de los garabatos pintados con aerosol en el metro neoyorquino".

Desde pequeño había recibido una apreciable educación artística informal; su madre lo llevó a visitar museos (fue miembro júnior del Museo de Brooklyn a los seis años), también lo inició en la lectura de literatura poética, y más tarde lo impulsó a escribir la propia. El nombre de su grupo se convirtió en un capítulo más del mito cuando Basquiat afirmó que estaba inspirado en el autor de un libro sobre anatomía que había acompañado su convalecencia tras ser atropellado, a los seis años, por un automóvil. El propio Basquiat repetiría varias veces que ese libro fue un referente precoz de su trabajo. Completó su formación autodidacta como oyente en la Escuela de Artes Visuales, donde entró en contacto con el pintor y autor de graffiti Keith Haring.



(SAMO son las siglas de SAMe OId shit, es decir, "la misma vieja mierda", "la misma porquería"), con el que ambos firmaban sus tags y graffitis, con mensajes crípticos, fue decisivo en su vida.



Se puede decir que Basquiat tiene un estilo propio de pintar, se enfoca mucho a los grafittis, se queja de la sociedad, la rabia y la simpatía con las personas pobres son mucho de estilo callejero; considero que no pertenece a una corriente en específico, sin embargo, si tiene una inspiración que es Picasso; la diferencia es que los trabajos de Picasso pertenecen más al estilo cubista, mientras Basquiat sigue un estilo deexpresionismo abstracto.

Expresionismo abstracto

El expresionismo abstracto es un movimiento que nace en Estados Unidos hacia 1947, fecha en la que la mayor parte de los artistas más importantes de esta corriente se apartan del lenguaje figurativo y crean un nuevo estilo en donde se fusionan abstracción y surrealismo. De éste toman el automatismo, además de experimentar con nuevas técnicas practican un arte marcadamente individualizado en el que prima la expresión de la personalidad del artista. La época de mayor auge de este movimiento coincide cuando el arte americano logra alcanzar su propia identidad y desvincularse de la influencia del arte europeo.

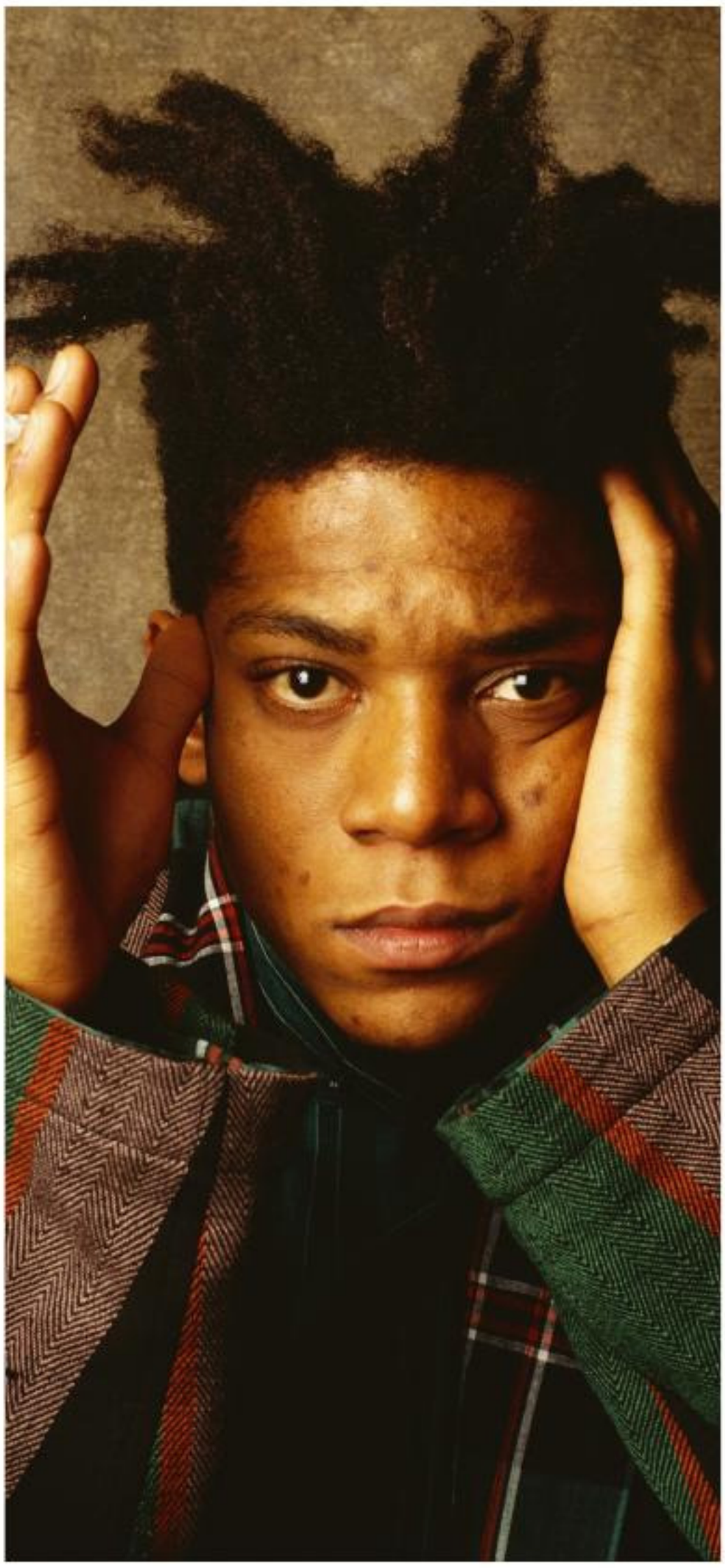
La presencia de importantes artistas de las vanguardias europeas en Nueva York tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en especial la del grupo surrealista en pleno determina e influye de manera decisiva en el nacimiento de esta nueva corriente. En el expresionismo abstracto se pueden distinguir dos grandes vías: la gestual o "pintura de acción" ("action Painting") y la "pintura de superficie -color" ("color field- Painting"). En la "pintura de acción" encontramos artistas como Pollock, de Kooning, Kline, Motherwell, Gorky y Hoffmann. Estos artistas conciben la creación pictórica como un verdadero ritual y utilizan la pintura para dar rienda suelta a sus estados de ánimo.

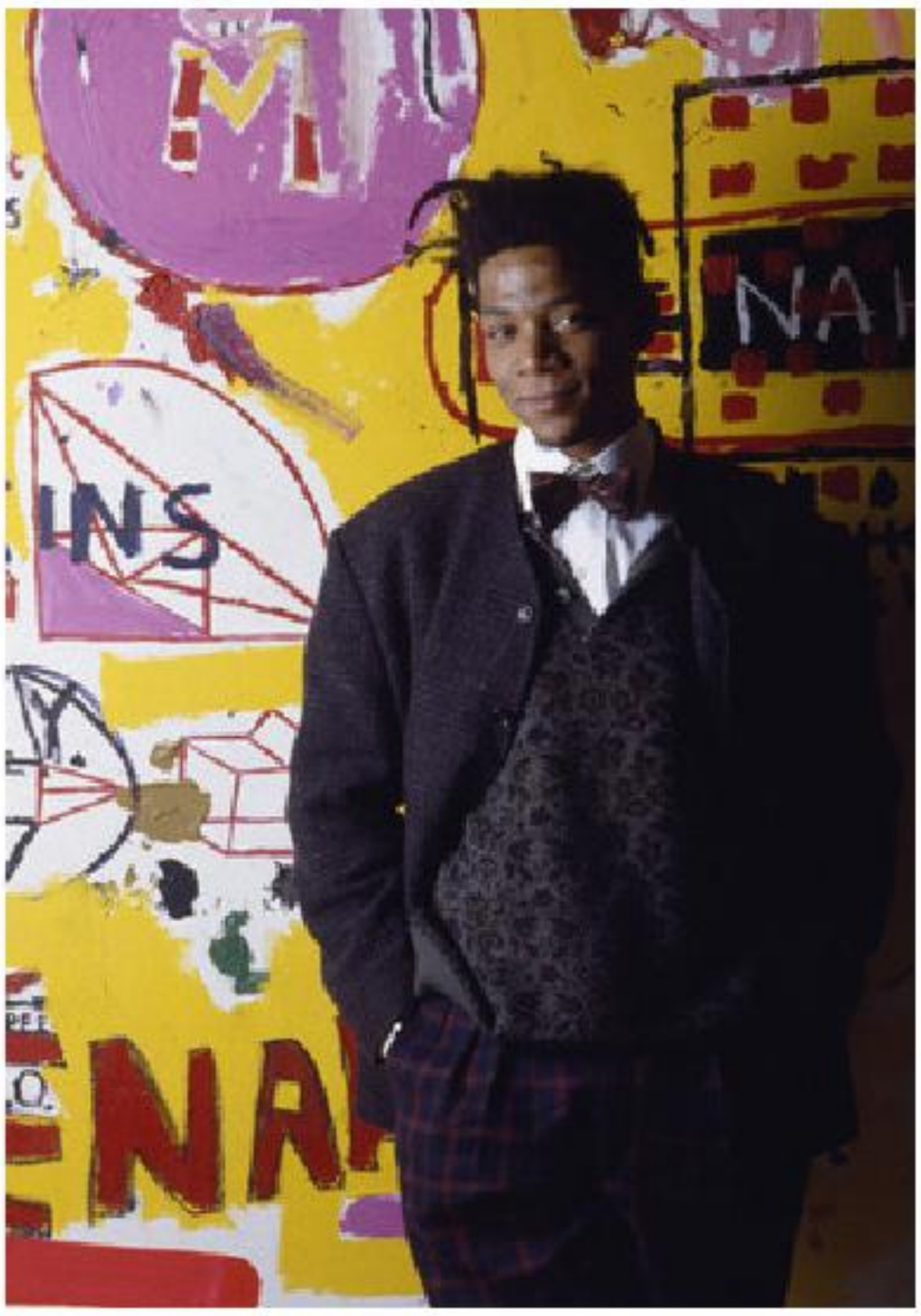
Exposiciones

Su primera participación en una exposición artística fue en 1980 en el Times Square Show, una especie de galería de moda y arte alternativo presentada en un almacén abandonado del Bronx. En cierta manera, fue la primera vez que la expresión del arte del graffiti dejó de ser exclusivamente una manifestación marginal, ya que una serie de artistas, desvinculados en principio del sistema mainstream, es decir comisario/museo/crítico, exhibieron sus obras en la exposición. Estuvo organizada por el colectivo "Colab" (Collaborative Projects Inc.), y en ella los diferentes artistas profesionales y graffitistas fueron presentados de forma anónima e indiscriminada, todos mezclados (no había nombres de autores ni rótulos con los títulos de las obras).

Basquiat expuso un mural donde reunía algunos graffitis de SAMO. Y a pesar de las malas críticas que calificaron la exposición como algo en estado bruto, irreverente, rebelde, ejemplo de mal gusto y carente de cualquier atisbo de artisticidad, a partir de entonces los artistas del graffiti fueron objeto de un progresivo reconocimiento e integración en el sistema del arte. Algunas galerías del Soho, como el White Columns y Fashion Moda, cedieron sus espacios para que los grafiteros colgaran eventualmente sus obras.

En 1981, Basquiat expone sus obras en la P.S.1 del Instituto de Arte y Recursos Urbanos de Nueva York, en una exposición intitulada New York/New Wave (Nueva York/Nueva Ola). Se intentó decretar que esta muestra estaba formada por un conjunto estelar del emergente jetset artístico. El artista estelar era el fotógrafo Robert Mapplethorpe y, al igual que en cada una de las apariciones públicas de este último.





Su muerte

En 1986 Basquiat viaja a África y expone en Abiyán (Costa de Marfil). En noviembre de ese mismo año realiza una gran exposición (más de 80 obras) en el Museo Kestner-Gesellschaft de Hanóver, convirtiéndose, con 25 años, en el artista más joven que exhibe en ese museo. En 1988 se instalan exposiciones en París y Nueva York, y en abril de ese mismo año trata de abandonar sus adicciones y se retira a su casa de Hawái. Vuelve a Nueva York en junio, anunciando que se ha liberado de las adicciones, pero el 12 de agosto de 1988, a los 27 años, muere por sobredosis de heroína, siendo el artista visual negro más exitoso en la historia del arte afroamericano.

A lo largo de su breve pero intensa carrera artística realizaría más de 40 exposiciones personales y participaría en alrededor de 100 colectivas. La autopromoción y el reclamopublicitario fueron para Basquiat factores prioritarios, como con anterioridad lo habían sido para Andy Warhol o para Julian Schnabel.

El neoexpresionismo se fue imponiendo al apropiacionismo, en parte gracias a la pujanza económica que elevó a altas cotas el precio del arte y, especialmente, de la pintura, y en parte gracias al apoyo de galeristas y coleccionistas. La crítica, sin embargo, no fue unánime en su valoración, y fue habitual la denuncia de la falta de base teórica del discurso neoexpresionista. Se afirmó que el arte que practicaban los neoexpresionistas carecía de cualquier significado político o social, era sólo mercancía y, por tanto, objeto de los vaivenes y fluctuaciones del mercado. La pintura neoexpresionista quedaba reducida a un producto de consumo y, como tal, a un hecho creativamente descalificado y vulgar.

Tres etapas

En la corta pero intensa actividad pictórica de Basquiat pueden distinguirse tres etapas:

- De 1980 a 1982, época en la que los graffiti sígnicos se mezclan con visiones callejeras y formas simbólicas de tradiciones culturales primitivas, como máscaras, esqueletos ycalaveras.

- De 1982 a 1985, con obras pobladas de palabras-conceptos, imágenes vudú, totémicas y arcaizantes, retratos-homenajes a héroes negros -músicos de jazz, escritores, jugadores de baloncesto, boxeadores- y referencias a la sociedad de consumo norteamericana.

- De 1986 a 1988, período con cuadros cada vez más sofisticados en sus contenidos y en su compleja figuración pictórica, resuelta ésta con múltiples y fragmentarias citas de culturas primitivas o antiguas (africana, azteca, egipcia, grecorromana, etc.), pero también de la tradición pictórica europea. Como él mismo afirmó en más de una ocasión, su trabajo estuvo más cerca de la pintura, una pintura a mitad de camino entre la abstracción gestual y cálida y la figuración post-pop que del graffiti ("Mi trabajo no tiene nada que ver con los graffiti. Forma parte de la pintura. Yo siempre he pintado.").

Su importancia en la historia del arte

Su preocupación por transmitir en su pintura la problemática de doble pertenencia a minorías étnicas, la afroamericana y la latina, si bien es elemento recurrente de su narración pictórica, nunca se sometió a intencionalidades mensajísticas condicionadoras. El crítico británico Edward Lucie Smith sostiene: "El más celebrado artista negro de los ochenta, Jean-Michel Basquiat, utiliza con frecuencia la imaginería 'negra', pero al mismo tiempo siempre demuestra su ansiedad por someterla a claros acentos de universalidad." También precisa que "su intención no era tanto construir una capillita más para la cultura afroamericana, sino competir en igualdad de condiciones con su mentor Andy Warhol." Por su parte, el teórico alemán Klaus Honnef afirma: "Sea casualidad o no, si se pasan por alto las significativas alusiones a la existencia social de los negros en los Estados Unidos y la furia considerable de sus cuadros, se podría llegar a la conclusión de que las pinturas y los dibujos de Basquiat están enraizados en la estética france.

Por su parte, Irving Sandler sostiene que Basquiat, quien desde 1980 hasta su muerte alcanzó un éxito y notoriedad nada comunes, al igual que unos años antes había hecho su "padrino" Andy Warhol, se convirtió en prototipo del genio romántico, atractivo, rebelde, hip y salvaje y, a la vez, en el profesional ansioso de celebridad y dinero, en la última de las estrellas del universo rutilante de Andy Warhol.

La leyenda del niño salvaje, tras su muerte, será tocada y retocada hasta hacer casi imposible la distinción entre realidad y fabulación. Por ejemplo, el afán de ser el primero en descubrir, quizás inventar, al nuevo genio pictórico de la década, transforma a Diego Cortez en improvisado e inspirado promotor de la mítica historia de Jean-Michel Basquiat. Cortez alaba su primitivismo, la pureza casi arcaica, el vigor expresivo y otros varios clichés del repertorio previsible cuando de artistas afroamericanos se trata, especialmente con el graffiti.

El mánager, crítico de arte y poeta Rene Ricard le vaticina: "Haré de ti una estrella." Y profetiza: "Nadie querrá ser parte de una generación que ignora a otro van Gogh". El artista posee algunos rasgos, que ya hemos comentado, que constituyen una plataforma excelente a la hora de dejar despegar imaginaciones exuberantes: joven, pobre (por lo menos durante algunos años y por propia decisión), negro y de ascendencia latina, presuntamente vinculado al mundo de las bandas, con un pasado reciente de frenético y contestatario graffitero, proveniente de una innominada y patética zona de Brooklyn.

El mercado levantará su nombre como contraposición orgullosamente antiintelectual a Keith Haring, artista post-pop de raíces grafiteras, aunque con una sólida formación artística. Basquiat solo atravesó fugazmente algunas escuelas de arte, conducta varias veces ponderada como virtud.

Su temprana muerte marcará la definitiva consagración del mito. De alguna manera Basquiat decidió la brevedad de su vida. "Yo sé que algún día voy a dar vuelta a la esquina y voy a estar preparado para eso", dijo alguna de las pocas veces que habló sobre si mismo, sobre su existencia. "Eso" era una muerte buscada desde la adolescencia, idea que de alguna manera nunca abandonó, a través de un carácter obsesivamente autodestructivo. "Nunca sé demasiado bien si estoy vivo. De todos modos no me preocupa demasiado: creo que soy inmortal" dijo a una de sus parejas, Jennifer Goode. La idea de su inmortalidad reaparecía como pretexto cada vez que un Warhol paternal le recriminaba el abuso de las drogas: "No te preocupes, soy inmortal".

Sus compradores.

El crítico Roberto Hughes en una reseña recuerda: "Le tuvo encerrado en el sótano de su galería pintando cuadros (ahora calificados como "primeros Basquiat", para distinguirlos de los menos apreciados "últimos Basquiat", pintados tres años más tarde) que ella vendía antes de que estuvieran secos y, algunas veces antes de que estuvieran acabados"[cita requerida]. Hughes sostiene que Basquiat nunca tuvo demasiada suerte con sus marchands: "Su introductor social fue Henry 'Frebbie' Geldzhaler, que había fracasado antes como escritor, conservador de museo e historiador, pero que aún tenía una considerable influencia como informador, al menos entre los nuevos coleccionistas".[cita requerida].

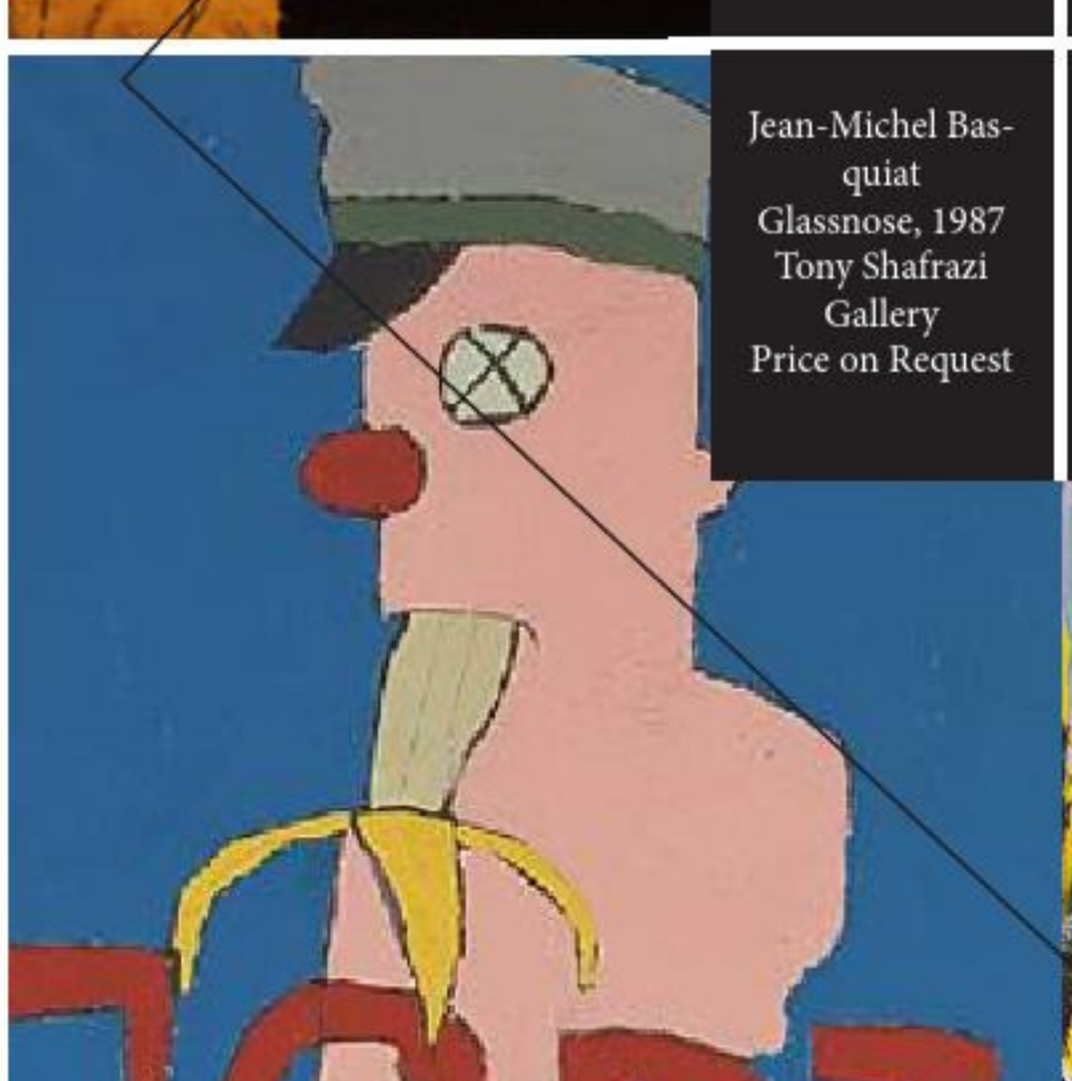
A Nossei siguió Tony Shafrazi, quien antes de convertirse en galerista especializado en graffiti-art, había cometido un acto de vandalismo contra el sagrado Guernica de Picassocuando éste se encontraba expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Más tarde se hará cargo de sus obras la implacable Mary Boone, toda una celebridad dentro del circuito artístico neoyorquino por su mano firme en el manejo de sus artistas.

La leyenda

La leyenda seguía creciendo, ahora apuntalada por la vigilancia de un mercado que encontraba un excelente y fructífero producto. Ricard, otra vez, retoma una profecía de 1981 y proclama: "Hemos encontrado el niño radiante del siglo". Se lo compara, tras la aceptación europea, con Rimbaud.

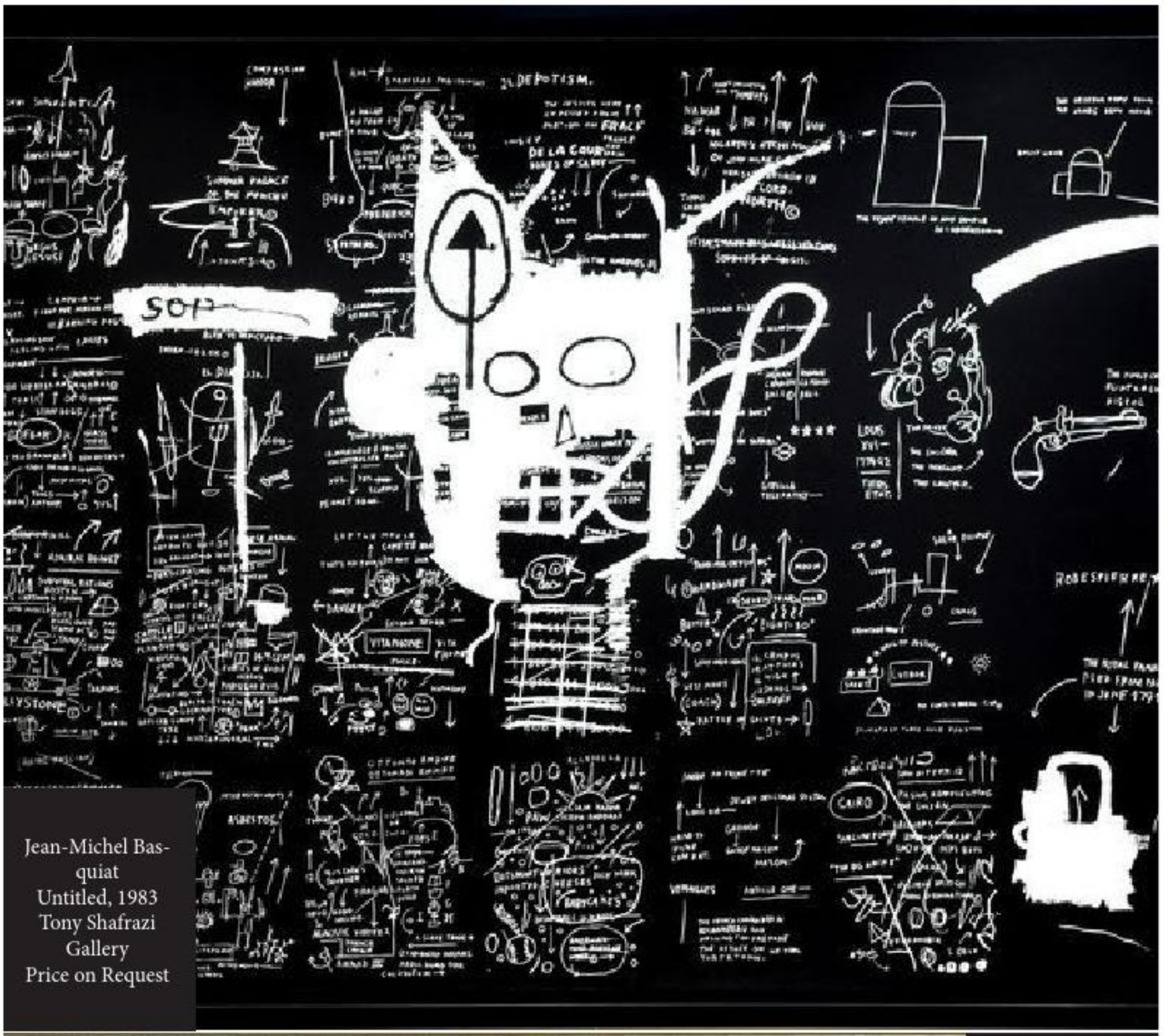
Jean-Michel Basquiat
Cabeza, 1982
Guy Hepner
Price on Request

Jean-Michel Basquiat
Lot 8: Untitled, 2010
Dumbo Auction, an affiliate of Rare Posters

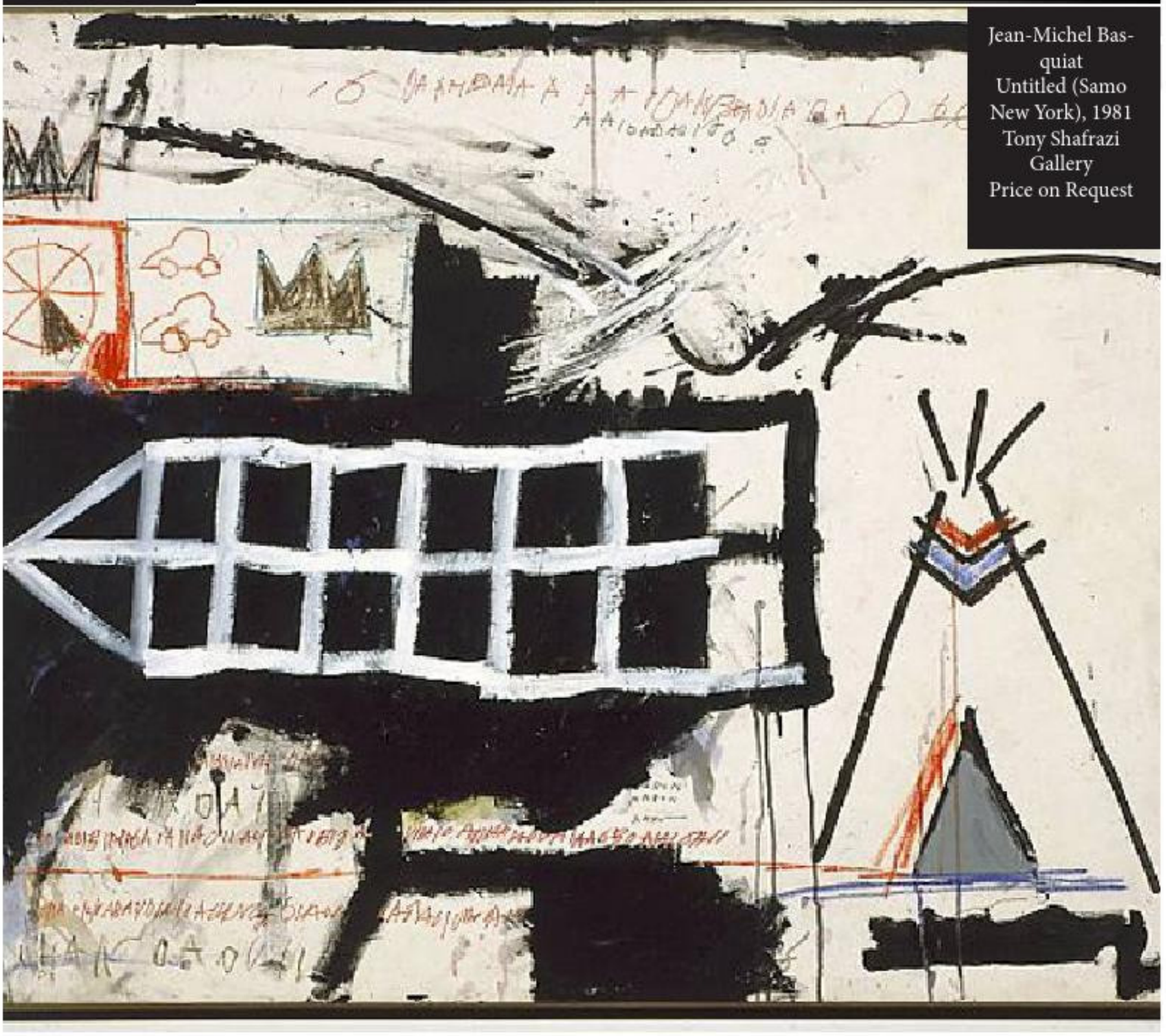


Jean-Michel Basquiat
Glassnose, 1987
Tony Shafrazi Gallery
Price on Request

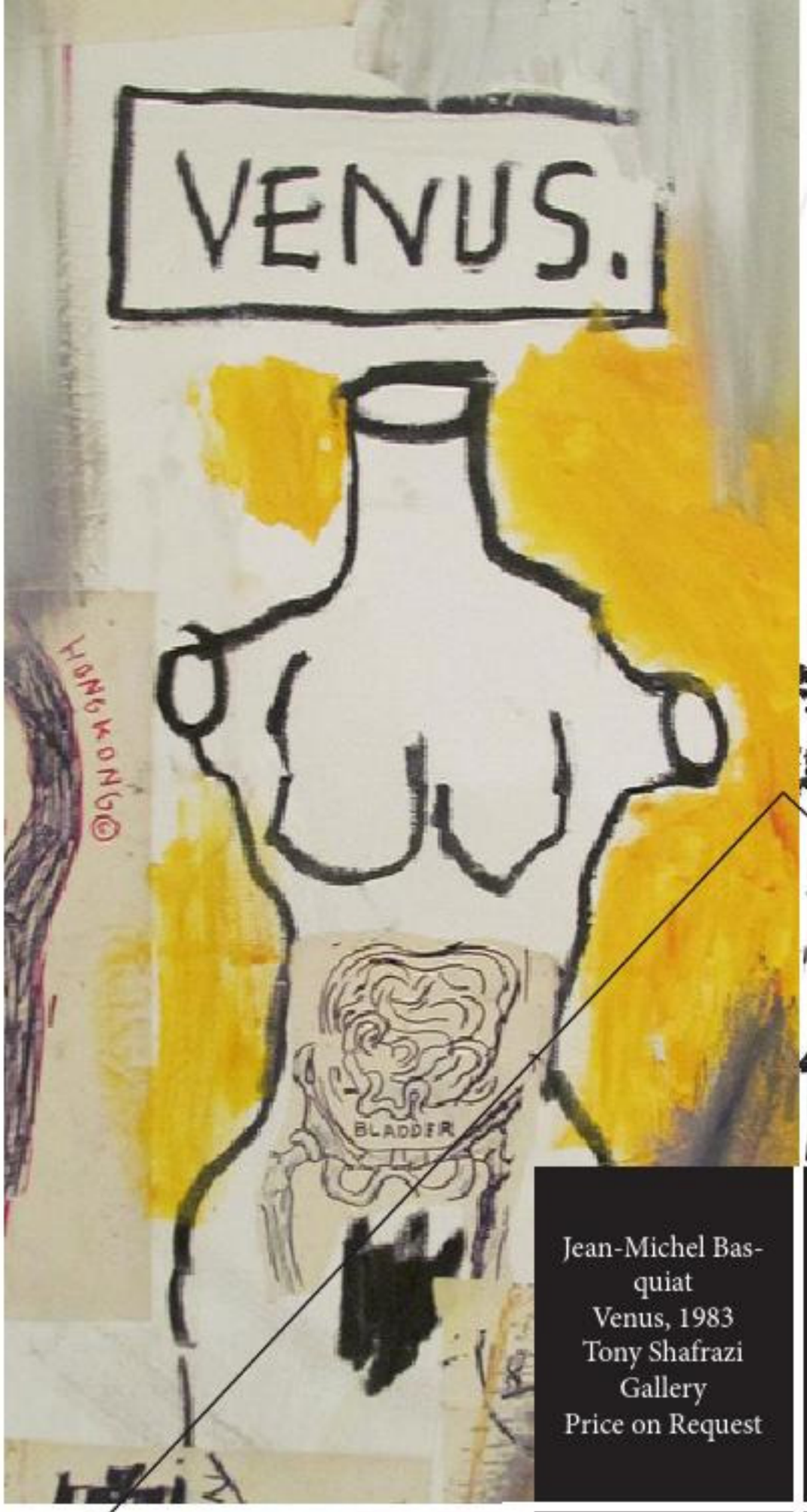
Jean-Michel Basquiat
Humidity, 1982
Tony Shafrazi Gallery
Not for Sale



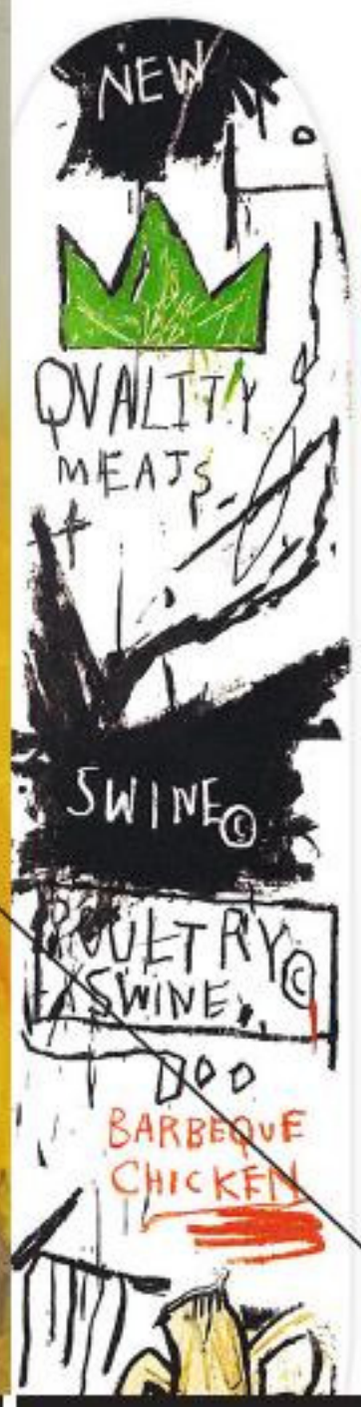
Jean-Michel Basquiat
Untitled, 1983
Tony Shafrazi Gallery
Price on Request



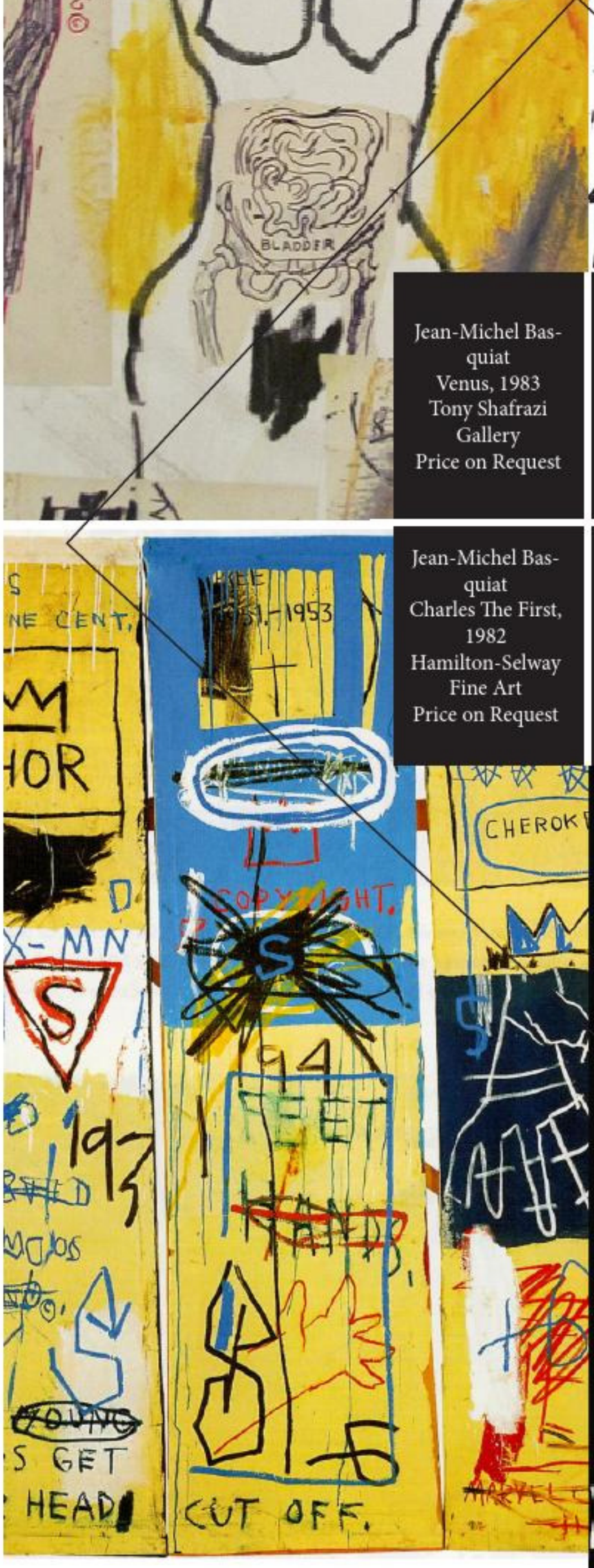
Jean-Michel Basquiat
Untitled (Samo New York), 1981
Tony Shafrazi Gallery
Price on Request



Jean-Michel Basquiat
Venus, 1983
Tony Shafrazi Gallery
Price on Request



Jean-Michel Basquiat
Quality Meats For The Public, 1982
Tony Shafrazi Gallery
Not for Sale

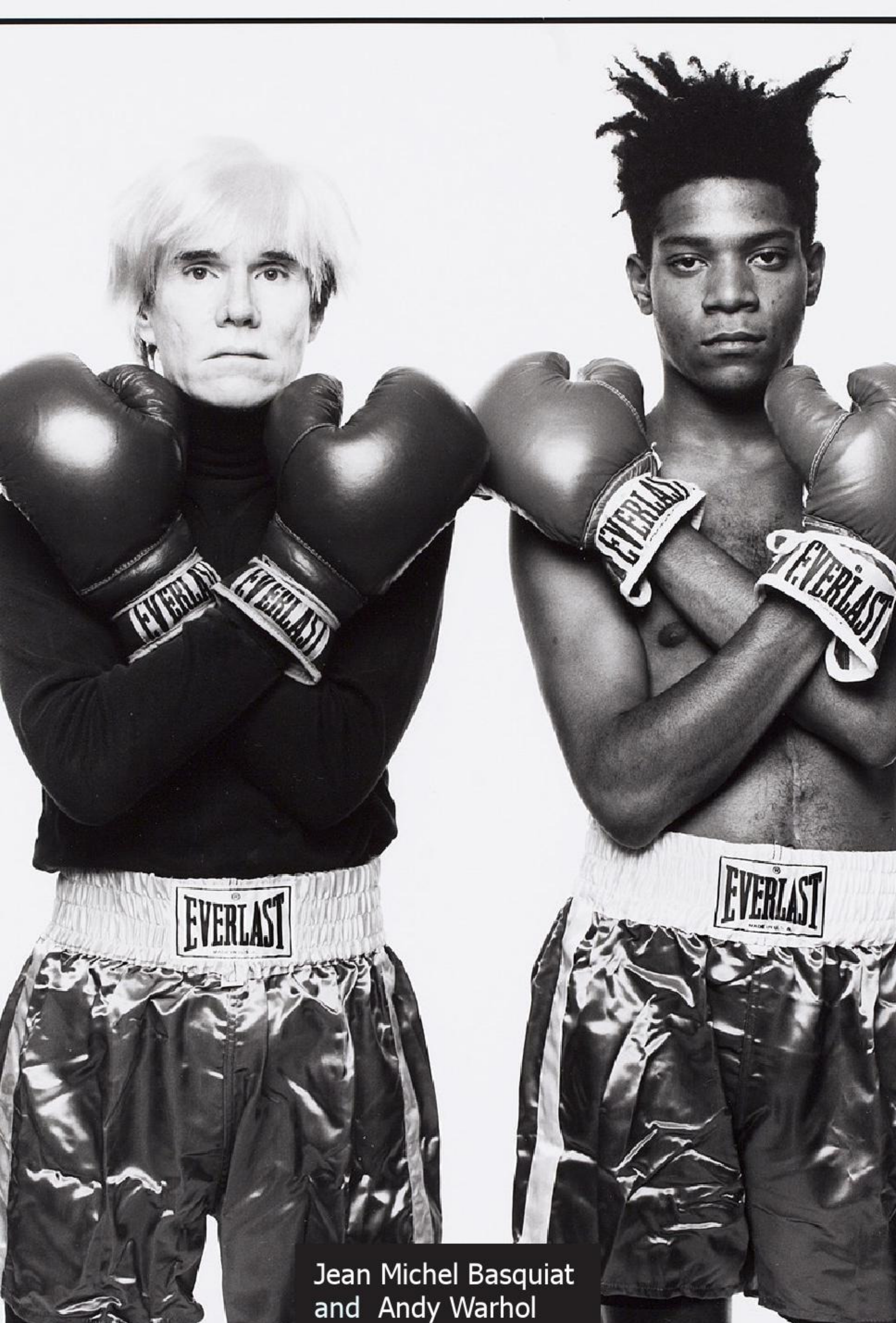


Jean-Michel Basquiat
Charles The First, 1982
Hamilton-Selway Fine Art
Price on Request

Jean-Michel Basquiat
The Offs, 1984
Skot Foreman Fine Art
Price on Request

Jean-Michel Basquiat
Ernok
LionelGallery
Price on Request

Jean-Michel Basquiat
Untitled (Head), 1983–2001
Soho Contemporary Art


EVERLAST
EVERLAST
EVERLAST
EVERLAST
EVERLAST
EVERLAST
EVERLAST
EVERLAST
EVERLAST
Jean Michel Basquiat
and Andy Warhol